

蒂姆·沃克的梦游仙境 Tim Walker's wonderland

文 / 王晶
2013 年

在嫣花绽漫的草地上，一具白骨擒获着红色的玉娇娘；木偶零碎的关节黏贴在一位时尚的女模身上，这让她看上去，俨然一具上了发条的偶人；小爱丽斯的卧室，被闯入的溪流所侵占，河流、山石打扰了这个“粉色的梦”；蒂姆·伯顿（Tim Burton）与哈琳娜（Helenna）在郊外被焚烧的烟灰所激怒，无厘头、无逻辑；乡间栅栏中间一架 UFO 从天而降，打扰了村舍的宁静；无论是乡间的房舍，还是零星的床铺，以及那些喷火式战斗机的照片和帆……一个个超现实的画面像一次爱丽丝的奇幻之旅，让你次次不知身在何处。

蒂姆·沃克的时尚摄影作品早已让 Vogue 的读者们如痴如醉。那些奢华的场景和浪漫的视觉形象，以及魔幻般的场景塑造了他独一无二的风格。1994 年当蒂姆走出校园后便在伦敦担任了助理摄影师，之后前往纽约作为理查德·埃夫登（Richard Avedon）的全职助理。重返英国后的他全神贯注于为新闻媒体提供肖像和纪录摄影的工作，直到 25 岁那年他第一次获得为 Vogue 时尚摄影的工作机会，之后便一发不可收拾。在英国顶级的博物馆如维多利亚与阿尔伯特博物馆、国家肖像博物馆都有他作品的永久收藏。2008 年在伦敦设计博物馆举办了他的第一个重要的作品展，并且收录成画册名为“画像”。同年英国时尚协会颁发给蒂姆“伊莎贝拉时尚大奖”，以及 2009 年在纽约获得国际摄影中心所颁发的永久荣誉。2012 年蒂姆还获得皇家摄影协会荣誉院士的荣誉。2010 年沃克的第一部短片“消失的探险者”在瑞士的洛迦诺电影节首映，并在美国芝加哥电影节赢得 2011 年最佳短片奖。2012 年在伦敦的 Somerset House 举办了“讲故事的人”主题展。

蒂姆成长在英国南部赛特一个和睦的家庭里，童年常常沉浸在《丁丁历险记》以及在户外玩耍中欢度着自己的童年，他的彩色绘画里也充满了幸福。通过他的摄影作品我们也能看到他的童年，那种童年的亮度，童年的趣味感有如阳光斑驳的奶油，还常常充分了“肥胖”感。他常说“作品里有太多童年的影响，那些随着成长而丢失的美好。作为一名摄影师就是允许我能够持续地漫游，这种收获远甚于我所获得的。对我来说，时尚摄影大概是可以讲述故事的出路之一。构思一个梦幻般的故事，让这个故事在时尚摄影中拥有自己的位置，我钟爱于这个世界。”于是，戏剧性成了他典型的摄影语言，他可以来回游走。

借用了他哥哥的摄像头，便开始了他的摄影的创作。他把自己在时尚工作室实习整理时尚档案的经历看作是一扇开放的大门，这里打开了时尚摄影的历史。在成百上千的摄影师里，他发现了塞西尔·比顿（Cecil Beaton）。他注意到比顿的“俏皮眼”，他认出是比顿的同路人。沃克开始得到在一些摄影工作室的工作，比如在纽约理查德·埃夫登（Richard Avedon）工作室担任第四助理。他常常形容自己那段经历为“我就是那个梯级的底部，所有蹩脚的，粗活都从梯子的上部传递了下来。”之后，他在伦敦开了自己的个人工作室，但在纽约的经历在他看来是重要的一个课程，那就是看看摄影师如何与模特儿打交道。在他看来

理查德·埃夫登就是一个交流的高手，他如何给模特们讲述故事，然后让故事在他们身上发生。

在 2005 年为意大利 Vogue 杂志特别制作的主题设计“英伦风”，制作清单上明确地要求写到：80 只白色的兔子，20 位芭蕾舞演员，17 只鹅，250 只鸵鸟蛋，一盒子巨大手掌，20 颗圣诞树，1 辆劳斯莱斯。这是他拍摄主题摄影时，通常的“陈设”。不了解的人或以为讲进入一部歌剧的舞台，然而却不知道演出的是哪部戏。这就像是“胡桃匣子”一样，讲述了一个美丽动人的故事。他还在诺森伯兰岛将飞碟架在旧木栅栏上，一个让周边 80 猎狗围绕其中。数位马手跨越于木栅栏，因为这些物质上的真实存，让观众在情感上觉得这是真实的。当蟑螂、黄蜂组成弦乐二重奏的时候，让我们进入了一个格林通话的世界，万物的生灵在。一个个美丽的女郎处在他们其中，像是被捆绑的爱神，惊若游泓。

在他的作品里最不能少的便是那些光献大牌的服装：Chanel、Gucci、Lavin、Alexander McQueen……他还钟爱于漂亮的衣服，“当她足够精致时便足已让我呼吸。但是时尚不是我作为摄影师能够引导的，我并不十分在乎时尚，但是我关心漂亮的衣服。当我为 Vogue 工作时你能看见所有的设计师，然后时尚女士们会问：‘你认为这件衣服怎么样？’‘这是一件制作精美的衣服’你除了能拍摄下来你不能做任何事情。时尚对于我而言就是一间巨大的更衣室。在时尚界总有一些东西，你可以混合在一起，成为故事中一个关键的角色。

他总是想讲述一个故事然后让你相信他，回顾自己的作品，他也说到，随着时间的流逝不仅增加了信心，同时也伴随着一种阴影。早期他的作品集《图像》是所有童话蛋糕和高跟鞋等甜心的故事，到现在《说故事的人》则充满了黑色蕾丝与蜘蛛。他常说现在的作品少了斯特拉·麦卡特尼（Stella McCartney）的味道，而多了玛丽·雪莱的情绪。“我不知道这些来自哪里，如果这管做叫成熟的话。我总是被吸引到诗歌里黑暗的东西，我想，也许我现在是 40 岁的缘故，但我觉得有足够的信心，去处理它，在视觉上有一个成熟的表现。”

蒂姆的作品充满了戏剧感，正如他这个人充满了不确定性一样。谁也不知道他的作品在下一刻又会是怎样的一场“好戏”，我们拭目以待。